Monte Zucker

Как сделать портрет Монте

Переработанное издание

2002

Предисловие:

Что такое «Портрет Монте»

Портрет Монте прост, изящен, не отвлекает внимания от человека и обычно изображает его лучше, чем он выглядит на самом деле. Он передает все черты и качества человека, но в то же время содержит и мое представление о нем.

Портрет Монте, по моему собственному определению, это портрет, показывающий человека естественным образом. Более часто, однако, он изображает людей такими, какими мне хотелось бы их видеть. Я могу сфотографировать действительность, если этого хотят мои клиенты, или могу идеализировать их, если чувствую это необходимым и возможным.

Так или иначе, это просто констатация факта. Я хочу, чтобы Вы не только видели Портрет Монте, но и «ЧУВСТВОВАЛИ» его. Если Вы чувствуете эмоциональную связь с моими клиентами, когда видите их портреты, я убеждаюсь, что моя работа была удачной.

На что бы Вы пошли, чтобы создать свой самый лучший портрет?

Я все время спрашиваю профессиональных фотографов и тех, кто стремится стать профессиональными фотографами – «На что бы Вы пошли, чтобы стать самым лучшим фотографом?»
Я часто получаю такой ответ: «На все, что потребуется! Я готов идти до конца».
Таким словам я больше не верю. По крайней мере, таким словам большинства людей, с которыми я общался. Чему я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верю, так это тому, что люди говорят так, но когда доходит до дела, настоящий ответ звучит так: «На все, что потребуется… до тех пор, пока мне не придется выкладываться до конца».
Я слышал от многих людей, что они на самом деле не хотят изучать какую бы то ни было обязательную методику. Вместо этого они хотят «быть собой! Творить! Быть индивидуальным! Какая на самом деле разница, что делали до меня. Я лучше буду экспериментировать и сам выясню, что лучше для меня и моих заказчиков!»
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думаете, что подобные заявления имеют смысл? Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, что кто-то может разобраться во всем самостоятельно? Разве не лучше и не разумнее найти себе «тренера»… того, кто увидит, в чем Ваша сила, и поможет Вам развить ее… направить Вас в нужном направлении так, чтобы Вы могли максимально раскрыть Ваш потенциал? Где были бы сегодня все великие исполнители, художники, спортсмены, если бы они не прошли должной школы мастерства и навыка?
Именно в этом есть смысл! В чем нет смысла, так это в желании попытаться овладеть всеми навыками самостоятельно.
Итак, какое решение Вы принимаете? Вы хотите учиться, причем усердно? Старательно практиковаться? Овладеть профессиональными навыками, какими бы небольшими, простыми или, наоборот, великолепными они ни были?
Раскрыть свой максимальный потенциал не так то легко. Итак, чего Вы хотите? Остановиться на «достаточно хорошо»? Я думаю, что, если Вы читаете это, то Вы достигли момента, когда Вы готовы принять решение. «Я буду этим заниматься? Хочу ли я попытаться обучиться правильной технике и применить ее на практике? Хочу ли я пройти все стадии развития для того, чтобы стать настоящим фотографом-портретистом и раскрыть свой максимальный потенциал?»
Возможно, сейчас Вам нужно сделать паузу и поразмышлять о том, что Вы прочли выше. Если Вы хотите облегчить себе задачу стать творческим фотографом-портретистом, продолжайте учиться, практикуйтесь и растите. Если, с другой стороны, Вы решите усложнить свою жизнь…встать на сложный неизведанный путь, отложите эту книгу прямо сейчас и применяйте метод проб и ошибок до тех пор, пока не найдете чего-либо, что может сработать для Вас. Все в Ваших руках. Удачи Вам, какое решение Вы бы ни приняли.

Пленка или цифровая камера?

Не будем обсуждать, что должен использовать фотограф – обычную пленку или цифровую камеру. Эта книга о том, КАК создать портрет подобный тому, что делаю я. В большинстве случаев я использую цифровую камеру. Обычная пленка уже не может дать мне чего-либо из того, чего я не мог бы добиться лучше и легче при помощи цифровой камеры.
Когда я создаю изображение для фотографа, который просит использовать именно пленку, я не вижу в этом проблемы, поскольку я одинаково свободно владею техникой работы и с пленкой и с цифровой фотографией. Что я предпочитаю? Безусловно, я предпочитаю работать с цифровыми изображениями. Я всегда вижу,

что у меня получается, и не останавливаюсь, прежде чем не пойму, что результат меня удовлетворяет. Я чувствую, что цифровая эпоха помогла мне стать более хорошим фотографом. Конечно же, мне гораздо больше нравится то, что я делаю сейчас, чем то, из чего состояла моя деятельность фотографа ранее.

Введение:

В хорошо выполненном портрете заложена двойная информация – об человеке и о самом фотографе. Хороший портрет – это удачная комбинация этих двух факторов. Если Вы смотрите на портрет человека, и вас притягивает его или ее личность… Если Вы чувствуете, что Вы знаете что-то об этом человеке, лишь взглянув на его портрет, тогда фотограф добился своей цели.

Цель любого фотографа-портретиста – добиться этого результата при изображении любого человека, находящегося перед его объективом. Единственная возможность добиться этого – развивать технические навыки, которые позволят фотографу сконцентрироваться на каждом человеке и не отвлекаться от него, думая о том, как лучше поставить свет и как лучше усадить клиента.

Материал, который я приготовил для Вас, должен помочь добиться этого результата. Я хочу дать Вам руководство, которое, шаг за шагом, на простом языке расскажет Вам… под каким углом фотографировать лица, как располагать тело, куда ставить фотокамеру, как устанавливать свет… и какая экспозиция нужна для изображения, чтобы готовый снимок отображал все необходимые детали.

Анализ лица

Поскольку каждое лицо обладает своими собственными отличительными чертами, необходимо знать, как можно наилучшим образом определить угол съемки, при котором человек будет выглядеть максимально хорошо. Мы рассматриваем лицо (под непрямым неярким светом) под тремя характерными углами:

Анфас – лицо смотрит прямо в объектив камеры. Оба уха, если их видно, расположены одинаково.

В пол-оборота – угол зрения, когда камера видит оба глаза человека. Глаз на более удаленной стороне лица расположен почти у края видимой части лица. Глаз от фона отделяет небольшая часть лица. Кончик носа расположен в пределах контура щеки. Он не доходит до края лица и не выходит за пределы его контуров.

Переносица не закрывает глаз на более удаленной от камеры стороне лица. Если высокая переносица начинает закрывать глаз, поверните лицо слегка в направлении камеры, позволив краю глаза войти в контур лица.

Профиль – половина лица, четко посредине. Чтобы получить четкий профиль, поворачивайте лицо к камере, пока Вы не увидите второй глаз. Затем, поворачивайте лицо от камеры, пока глаз на более удаленной стороне лица… а потом и бровь… не исчезнут полностью. Вы можете видеть ресницы, если они достаточно длинные, хотя это не важно. Важно, чтобы Вы видели четкий профиль.

Многие люди думают, что они смотрят на профиль, хотя на самом деле они видят меньше… они видят большую часть головы и меньшую часть лица. Когда Вы видите больше, чем точный профиль, Вы видите часть второго глаза и небольшую часть лица под носом. Такое расположение мешает увидеть четкие контуры лица.

Когда Вы рассматриваете или фотографируете профиль, не забудьте убрать волосы, которые могут попасть в контур с дальней стороны лица или под подбородком.

Анализирование лица

Начните анализ с изучения лица, смотрящего прямо на Вас. Посмотрите на анфас. Потом поверните лицо и тело человека чуть направо и изучите вид в пол-оборота. Потом поверните человека еще чуть дальше, чтобы увидеть профиль. Такого же эффекта можно достичь, если Вы сами будете менять ваше местоположение, а человек будет сидеть неподвижно. Проделайте все вышеописанное еще раз, изучая другую сторону лица.

Вы можете не просить Вашего клиента двигаться. Можно анализировать лицо в то время, пока Вы просто будете разговаривать с этим человеком. Это, безусловно, поможет Вашим клиентам чувствовать себя более комфортно, чем когда он/она знают, что Вы изучаете их лица.

Я пытаюсь увидеть, как изменяется лицо, когда я рассматриваю его под определенным углом. Когда Вы смотрите на анфас, Ваш клиент должен смотреть прямо на Вас. Изучите стиль прически, размер обоих глаз, то, как изменение выражения лица меняет размер глаз и контуры самого лица.

Взгляд в пол-оборота обычно утончает лицо, скулы более выдаются вперед. Круглое лицо выглядит более овальным. Квадратная челюсть значительно смягчается. Если уши человека слишком выдаются, то ухо на дальней стороне лица исчезает из вида, а линия более близкого к камере уха слегка стирается на фоне лица.

При взгляде в профиль, вся форма лица становится более четкой. Даже объекты с «далеким от совершенства» носом выглядят очень хорошо в профиль, если он правильно освещен. (Вспомните знаменитый профиль семьи Берримор).

Когда Вы рассматриваете лицо под разными углами, обращайте внимание на прическу и на то, как она меняет лицо. Если прическа с одной стороны выглядит лучше, чем с другой, я, безусловно, буду фотографировать человека так, чтобы лучшая сторона была в поле зрения камеры. Если одна сторона носа прямее, чем другая, я поверну человека к камере той стороной, с которой нос прямее. Если лицо будет повернуто к свету, сделайте так, чтобы более прямая сторона носа была на стыке света и тени и тем самым акцентировалась. Менее прямая сторона носа (обращенная к свету) будет сглаживаться прямым светом.

Не забывайте, что у человека один глаз может быть меньше другого. Если Вы увидите это, помните, что Вы сможете сделать так, чтобы они выглядели примерно одинаково, если меньший по размеру глаз будет слегка удален от объектива. Дело в том, что глаз обычно имеет миндалевидную форму. Он шире к центру, чем по краям. Когда меньший по размеру глаз удаляется от объектива, большая часть глаза будет направлена в камеру. Когда меньший глаз будет поворачиваться к объективу, Вы будете видеть его меньший край.

Возможная проблема

Что делать, если, глядя на волосы, глаза или нос, Вы хотите повернуть лицо в одну сторону, а руководство говорит Вам о том, что его надо повернуть в другую сторону? В этом случае принимайте решение в соответствии с тем, что наиболее важно для изображения, и следуйте Вашим чувствам.

Хорошая поза/Плохая поза

Поза это не вся фотография. Это, скорее, поддержка для лица. Хорошая поза сама по себе не привлекает внимания. Плохая поза, наоборот, подчеркивает дискомфорт

и неловкость, которую испытывает человек. Хорошая поза должна помочь изобразить человека в наилучшем виде. Плохая поза обычно привлекает внимание к фигуре человека, особенно если он полный, и заставляет его выглядеть еще полнее, чем это нужно.
Позаимствовав позы у «классиков», мы хотим представить две из них, повторяющиеся практически во всех формах искусства и пережившие столетия. Для удобства я назвал их ОСНОВНАЯ ПОЗА и ЖЕНСКАЯ ПОЗА. Основная поза применима для всех. Женская поза подходит стройным женщинам.

ОСНОВНАЯ ПОЗА

Основная поза (Мужская поза) подходит любому человеку. При этой позе:

1. Голова и тело располагаются в одном направлении.

2. Голова наклонена к более низкому плечу, так чтобы она была перпендикулярна наклону плеч.

3. Голова и лицо повернуты к источнику света.

4. Тело всегда находится под углом 45° к камере.

Основная поза подходит только для съемок в анфас и в пол-оборота. При фотографировании в профиль и мужчины и женщины должны принять Женскую позу.

Как занять Основную позу – усадите человека на стул, высота которого позволит коленям быть чуть ниже уровня талии. Убедитесь, что человек сидит на ближнем краю стула, а дальняя от камеры ступня полностью находится на полу. Ему понадобится опираться на эту ногу, когда он слегка согнется в поясе…это следующая рекомендация для вас.

Во всех позах, как в Основной, так и в Женской, человек слегка наклоняется к коленям. Я называю это «перегнуться через пряжку пояса». Когда человек наклоняется вперед, он/она автоматически опускает дальнее от камеры плечо. Наклон плеч очень важен для построения хорошей композиции. В то же время он производит впечатление движения, что немаловажно для хорошего портрета.

Использование стола для позирования

Чтобы создать хорошую опору для портрета, изображающего голову и плечи, Вы можете поставить перед человеком стол для позирования. Затем попросите его вытянуть дальнюю от камеры руку и положить ее вместе с локтем на стол. Согните руку в направлении объекта, так чтобы локоть остался на столе, а

рука вернулась в направлении тела. Вытянутая рука должна уйти за рамки портрета.

Высота стола должна быть такой, чтобы, когда человек слегка наклонится вперед, дальнее плечо слегка опустилось. Вместо стола для позирования можно использовать еще один стул. Главное, чтобы высота стола или стула позволила слегка опустить дальнее от камеры плечо.

Перед экспозицией человек должен сидеть выпрямившись для того, чтобы установить наилучшую для него позу. Обратите особое внимание на то, что плечи клиента должны быть расслаблены и опущены вниз. Часто, желая как следует выпрямиться, люди поднимают плечи вверх. Не забудьте об этом. Можете слегка похлопать их по плечам, чтобы они расслабились.

Основная поза одинаково хорошо подходит как для мужчин, так и для женщин. Она особенно хороша для полных женщин потому что, когда голова склоняется к опущенному плечу, исчезает полнота вокруг подбородка и на шее.

Кое-что, о чем следует помнить:

1. Многие фотографы по привычке вносят в кадр ближайшую к камере руку, вместо того, чтобы вынести из кадра дальнюю. Это полностью лишает Основную позу всех ее преимуществ. При этом ближнее плечо увеличивается в размерах, а дальнее становится еще меньше. Нарушается пропорция.

2. Часто голова расположена очень прямо, а не перпендикулярно наклону плеч. Это делает позу очень жесткой и неестественной.

3. Убедитесь, что тело расположено под углом примерно 45° к камере. Подробнее чуть позже.

«Знать» и «Делать» - это разные вещи!

Многие говорят мне, что они все знают об Основной позе и Женской позе. Однако они не применяют свои знания, когда делают портреты. Знать о принципах и применять их на деле – две совершенно разные вещи. Если не применять идеи регулярно, какой смысл в том, чтобы их просто знать?!?

ЖЕНСКАЯ ПОЗА

При Женской позе:

1. Голова повернута и наклонена к более высокому плечу. Чтобы не исказить линию шеи, голова должна быть наклонена так, чтобы шейная мышца была чуть заметна. Если голова наклонена слишком сильно, шейная мышца будет выдаваться вперед и исказит линию.

2. Чтобы добиться позы, при которой одной плечо будет чуть ниже другого, человек должен склониться вперед так же, как и при Основной позе. После этого тело чуть склоняется в направлении, противоположном тому, в которое обращено лицо. Таким образом, если человек смотрит в сторону левого плеча, тело чуть склоняется направо.

3. Поскольку тело поворачивается в одном направлении, а голова в другом, при Женской позе тело выходит за пределы источника света. Таким образом, свет попадает на лицо.

Для достижения наилучшего положения необходимо, чтобы человек выпрямился. Женская поза позволяет стройным женщинам выглядеть очень изящно. Она не подходит полным женщинам, поскольку голова, склоненная к более высокому плечу, может создать складки на шее.

При фотографировании профилей и мужчины и женщины должны быть усажены в Женскую позу, поскольку лицу в профиль нужна поддержка тела, повернутого под углом к камере.

Если Вы не фотографируйте профиль, избегайте Женской позы для мужчин. Наилучший способ предотвратить это – убедиться, что тело достаточным образом повернуто к камере, чтобы мужчине не нужно было поворачивать голову в сторону ближайшего к камере плеча и смотреть в объектив. Мужчины часто выглядят не очень хорошо, если позволить им отворачивать тело от камеры, а затем разворачивать голову в сторону объектива.

Положение плеч

Перед тем, как усаживать человека для съемки, необходимо уяснить, под каким углом Вы будете его фотографировать. Затем решите, займет клиент Основную позу или Женскую позу. После этого сообщите человеку, каким образом Вы хотели бы, чтобы он сел. Вам не составит труда проделать все это, как только Вы научитесь тому, какая позиция плеч и головы будет наилучшим образом способствовать каждому из видов портрета. Это экономит много времени. К тому же, Ваш клиент будет чувствовать себя комфортнее, если он будет видеть, что Вы знаете, что делаете.

При Основной позе плечи человека ВСЕГДА должны располагаться под углом в 30-45° к камере. Меньший угол (когда человек повернут прямо к камере) обычно увеличивает человеческое тело в объективе и на самом портрете.

Поворот тела дальше от камеры заставит человека поворачивать лицо, при этом голова не будет направлена туда же, куда и тело. Таким образом, невозможно будет создать Основную позу.

При Женской позе плечи должны быть «зафиксированы» по отношению к голове. Когда Вы освоите это, Вы увидите, что Женская поза не изменяется, каким бы образом Вы ни фотографировали лицо. Усвоенные правила постановки головы и плеч позволят Вам удерживать позу, как если бы Вы фотографировали статую под разными углами…поза всегда будет изящной.

При фотографировании человека в анфас его плечи должны быть повернуты на 45° от объектива. Если Вы хотите сфотографировать женщину в пол-оборота, ее тело должно быть повернуто вместе с головой. В противном случае шейная мышца будет выступать и сделает шею больше.

В большинстве случаев при Женской позе тело женщины смотрит прямо в объектив. Для того, чтобы в таком положении она не выглядела слишком полной, рекомендуются следующие действия:

1. Чуть нагните ее тело в талии и слегка в направлении, противоположном тому, куда смотрит ее лицо. Если ее голова повернута к левому плечу, она должна чуть наклониться вперед и направо. Если она смотрит в сторону правого плеча, отклоните ее вперед и немного налево. Это приподнимет ее плечо в том направлении, куда она отклоняется. Наклон плеч очень важен для создания мягкой, женственной композиции.

2. Обрезайте портрет по линии груди. Не разворачивайте тело женщины прямо к камере, если портрет будет показывать большую часть тела или будет в полный рост… если, конечно, она не ОЧЕНЬ стройная. В противном случае, она будет выглядеть слишком полной.

В некоторых случаях вам захочется, чтобы женщина смотрела в камеру поверх плеча. Вы можете создать красивый образ женщины в пол-оборота в Женской позе, повернув одно плечо к объективу, а затем повернув ее голову назад к тому же плечу. Будьте аккуратны с этой позой, поскольку человек редко выглядит хорошо, когда его плечо смотрит прямо в объектив.

При фотографировании профиля плечи всегда должны быть развернуты на 45° от камеры. Если Вы попробуете сфотографировать профиль, когда тело повернуто прямо к камере, или спина смотрит прямо в камеру, Вы получите очень напряженный образ.

Профиль обычно лучше всего удается, если тело повернуто на 45° от объектива. В некоторых случаях Вам захочется показать спину человека, фотографирующегося в профиль. Тело все равно должно находиться под

углом в 45°. Этот ракурс подойдет для женщины, у которой красивое платье сзади, а также для того, чтобы показать шлейф у платья. Также этот ракурс применяется для фотографирования людей, тела которых направлены друг к другу.

Когда Вы фотографируете профиль сзади, на портрете проступят складки, образовывающиеся на шее при повороте головы. Их нужно отретушировать на окончательном портрете. Когда Вы фотографируете профиль спереди, шейные складки остаются сзади, и их не видно.

Кадрирование

Кадрируйте изображение в видоискателе Вашей камеры перед экспозицией. Дождитесь момента, когда перед Вами появится законченная картина. Лучше сразу фиксировать то, чего Вы хотите добиться во время создания образа. При создании очень важно учитывать форму готового снимка.

Лично я не думаю, что картина всегда ДОЛЖНА соответствовать тому, что было задумано. Я создаю образ, который понравится человеку. Обычно я стараюсь заполнить видоискатель, но иногда я думаю о том, что картина, которую я могу получить, может быть совершенно другой формы, квадратной или треугольной. Если я подумаю об этом заранее, мне будет проще кадрировать изображение в своей камере.

Несколько рекомендаций по кадрированию:

1. Обрезайте кадр так, чтобы сила (фокус изображения) находилась примерно в 1/3 от края или верха портрета. Таким образом, на портрете по плечи глаза должны находиться на расстоянии 1/3 от верхней рамки. Если Вы видите, что глаза находятся посредине изображения в Вашем видоискателе, это означает, что Вы оставили слишком много пустого места над головой.

2. Для очень крупных планов кадрирование по одной трети будет иногда означать, что Вы обрежете верх головы или прически. В этом случае не забудьте сообщить клиенту, что и зачем Вы делаете. В противном случае, Вам не избежать жалобы позднее. Также не помешает иметь при себе образцы такого кадрирования, чтобы показать людям, что такой вид обрезки вполне приемлем.

3. Когда человек повернут лицом прямо в камеру, держите лицо в центре картины. Если лицо повернуто в одну или другую сторону, как при фотографировании в пол-оборота или в профиль, оставьте больше места в кадре в том направлении, куда повернута голова. Это позволяет создать впечатление, что человек смотрит в кадр, а не за кадр. На фотографиях в профиль лицо лишь чуть смещено от центра фотографии. В противном

случае, если край лица приближается к краю рамки, фокусом портрета становится ухо человека.

4. Изображение человека в Основной позе обычно обрезается затем, чтобы фотография была сбалансирована с обеих сторон подбородка. Полного человека следует посадить чуть подальше от камеры, а кадрировать ближе, так чтобы камера видела меньше тела.

Наклон камеры

Если на изображении нет вертикальных или горизонтальных линий, которые впоследствии могут, искажаясь, отвлекать от человека, Вы можете наклонять камеру для изменения композиции картины. Делая это, можно наблюдать за процессом через видоискатель, чтобы убедиться, что наклон камеры действительно помогает добиться лучшего эффекта.

Я обычно наклоняю камеру, чтобы сделать одно плечо выше другого. Это очень просто, если Вы знаете, как:

Поднять левую часть картины путем наклона камеры влево.

Поднять правую часть в видоискателе путем наклона камеры вправо.

Все очень просто.

Не забудьте, однако, что, когда Вы наклоняете камеру, Вы часто теряете структуру композиции. Край руки, который мог быть виден с края картины, теперь может уйти далеко вниз от края Вашего видоискателя. Как только Вы это заметите, попросите просто вытянуть руку чуть вперед, пока не добьетесь возвращения структуры композиции.

Запомните, что рука служит для формирования лучшего угла для композиции, когда локоть убран подальше от тела, а предплечье и плечо согнуты по направлению к телу.

Размер изображения

Мой стиль работы с портретом, в основном, состоит в том, чтобы стать ближе к моим клиентам. Я стараюсь создавать такое ощущение, словно Вы смотрите… сквозь глаза человека… на его душу. Поэтому мои кадры «экстремальны». Близки. Все, что не является важным для картины, убирается… с самого начала.

Когда я фотографирую детей, я поступаю наоборот. На фотографиях вокруг детей должно быть много пространства, чтобы показать, что они маленькие

существа. Поэтому создавайте вокруг детей побольше свободного пространства, особенно на портретах в полный рост.

Я использую внешние размеры фотографии в качестве рамки. Я определяю высоту портрета ребенка в полный рост, представляя его себе в дверном проеме. Даже если ребенок на портрете сидит, я все равно просчитываю, какого роста мог бы быть человек, если бы он встал. После этого я отодвигаю камеру так, чтобы ребенок смотрелся «нормально» в перспективе высоты дверного проема. Над головой ребенка в этом случае будет много свободного пространства.

Пока Вы создаете композицию в Вашем видоискателе, Вы можете проконсультироваться с родителями ребенка. В противном случае, Вам могут задать вопрос «Почему Вы не подошли поближе, когда делали фотографию?»

Размер головы

Обычно принятый размер головы на портрете чуть меньше, чем реальный размер. Головы, выглядящие больше, чем обычно в жизни, не производят хорошего впечатления. Поэтому, если Вы планируете сделать большой портрет, либо возьмите в кадр побольше тела человека, либо оставьте больше свободного пространства вокруг фигуры в то время, когда Вы будете создавать образ. Если Вы планируете создать очень большой портрет крупным планом или в ¾, Вам может понадобиться система виньетирования.

Положение камеры ОЧЕНЬ важно. Она не просто «где-то тут»

Расположить камеру очень просто. Расположите ее там, где Вам лучше видно лицо под определенным углом зрения. Расположите ее там, где Вы видите лицо в анфас, в пол-оборота или в профиль.

Высота камеры

Высота камеры – это совершенно другое дело. Высота камеры определяется размещением объектива на такой высоте, которая не будет искажать образ. Золотое правило гласит, что для портретов в полный рост и в ¾, объектив должен находится на такой высоте, при которой проекция камеры параллельна проекции человека. Если камера наклонена вперед или назад, образ будет искажаться.

Поэтому, если Вы фотографируете стоящего человека в полный рост, по высоте камера должна находиться между верхом и низом человека… на уровне ИХ талии (не Вашей!). Если опустить камеру ниже, ноги человека будут слишком большими, а верхняя часть тела слишком маленькой.

Фотография с большей высоты сделает человека очень полным, а его ноги - короткими и кряжистыми. Это очень распространенная ошибка фотографов, которые не приседают достаточно низко, когда фотографируют людей в полный рост.

Если Вы делаете портрет в полный рост, а Ваша камера наклонилась либо вперед, либо назад, Вы можете исказить фигуру и представите тело в очень невыгодном свете.

Высота объектива может варьироваться, если Вы хотите изменить задний план фотографии. Если Вы поднимаете или опускаете камеру с подобной целью, не забудьте посмотреть в видоискатель и вернуть портрету исходную композицию, при которой лицо человека будет находиться в соответствии с высотой объектива.

Вы можете специально искажать фигуру, опуская объектив, если Вы хотите, чтобы у человека на фотографии были длинные ноги, или хотите сфотографировать длинное платье целиком.

Когда Вы фотографируете стоящего или сидящего человека в ¾, камера должна находиться на высоте посредине предполагаемой линии обреза и верхушки головы клиента. Таким образом, наиболее приемлемо будет расположить объектив на высоте, соответствующей середине грудной клетки КЛИЕНТА.

Высота камеры для портретов по плечи

Для портретов по плечи камера должна находиться на высоте чуть выше головы человека. Это делается специально, чтобы сфокусировать внимание на лице и одновременно минимизировать тело. Не забудьте, однако, при составлении композиции чуть опустить или приподнять лицо человека, так чтобы оно выглядело естественно в объективе. Вы должны подправлять расположение лица, только смотря на него через видоискатель Вашей камеры. В противном случае, Вы не будете знать, что снимает Ваша камера.

Для того, чтобы установить камеру на необходимую для портрета по плечи высоту, Вам, возможно, придется встать на лесенку, чтобы добиться правильного расположения лица человека в видоискателе. Крупные планы на высоте, которая устраивает Вас как фотографа, может быть большой ошибкой. Камера в этих случаях обычно располагается ниже, чем нужно, что приводит к портретам со слишком большим телом и маленькой головой.

Вы можете подумать, что наиболее приемлемой высотой для портрета по плечи будет высота на уровне глаз человека. Это действительно не для всех случаев. Я обнаружил, что многие фотографы, с какой бы высоты они бы ни

фотографировали, никогда не думают о том, какая высота была бы наиболее приемлема. Теперь, когда Вы знаете о том, что Вы должны делать, я надеюсь, Вы будете задумываться об этом… Даже если это будет означать, что Вам придется вставать на подставки или стремянки.

Что видит камера?

Да! Вот ЕДИНСТВЕННОЕ, что важно – то, что видит камера! Единственный способ узнать, что видит камера – это смотреть в видоискатель до самого последнего момента. Это означает, что Вы не должны отрывать глаз от видоискателя даже для того, чтобы установить визуальный контакт с человеком. Пока Вы не смотрите сквозь объектив, Вы не можете быть уверены в том, что этот объектив видит, не правда ли? Вы делаете свой выбор.

В идеале Вы хотели бы, чтобы камера видела неискаженное, производящее приятное впечатление лицо, так же, как она видит неискаженную картинку всего тела. Я добиваюсь этого тем, что ВСЕГДА смотрю сквозь объектив, когда вношу финальные изменения в изображение людей. Я размещаю камеру на той высоте, которая нужна для того, чтобы показать нужные размеры тела… а ПОТОМ поправляю расположение лица, вверх или вниз, или в сторону, для того, чтобы оно выглядело наилучшим образом.

Когда лицо находится параллельно проекции пленки, камера записывает образ с наиболее выгодной точки зрения.

Изменяйте высоту камеры при фотографировании профилей

Должна ли высота камеры быть такой же, если фотографируется профиль? Нет. Высота при фотографировании профиля действительно слегка изменяется. Если в этом случае разместить фокус камеры выше лица, при фотографировании профиля может оказаться, что плечо как бы вырастает из середины лица. Для того, чтобы избежать этого, чуть опустите камеру вниз, чтобы отделить плечо и подбородок.

Фотографируемый профиль следует подправить при помощи видоискателя, чтобы не захватить в кадр слишком много пространства над головой человека или под подбородком. Рекомендация для человека будет звучать следующим образом: «Наклоните голову слегка от или по направлению к камере».

Держать камеру в руках или использовать штатив?

Когда Вы фотографируете маленьких детей, которые не будут позировать Вам, лучше всего использовать камеру, которую Вы держите в руках, чтобы

Вы могли двигаться вместе с ребенком. Для других случаев я советую Вам ВСЕГДА использовать камеру со штативом. Это позволит Вам сохранить положение камеры неизменным, даже если Вам придется отойти от нее, чтобы подправить что-либо в образе человека.

В большинстве случаев, однако, я рекомендую производить все исправления, не отходя от камеры, просто говоря Вашему клиенту, что он/она должен сделать, и наблюдать сквозь объектив результат исправлений. Другими словами, когда Вы зафиксировали камеру, оставайтесь рядом с ней, если только Вам не нужно самому подойти к человеку и внести исправления. В этом случае Вам придется отойти от камеры. Камера, закрепленная на штативе, значительно облегчает эту задачу!

Куда должен смотреть человек?

Безусловно, наибольшее представление о человеческом характере мы получаем, когда смотрим ему в глаза. Прямой визуальный контакт, когда человек смотрит прямо в объектив, обеспечивает наиболее сильную связь между ним и тем, кто смотрит на портрет. К сожалению, это не всегда возможно, особенно при фотографировании людей в пол-оборота или в профиль.

Глаза лучше всего смотрятся, когда они находятся в центре глазных впадин… если смотреть на них через камеру. Это означает, что на самом деле неважно, куда действительно смотрит человек. Важно лишь то, что создается ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что он смотрит туда, где должны находиться глаза смотрящего на него. В этом можно убедиться одним единственным способом – Вы должны смотреть в видоискатель, когда будете создавать кадр, ориентируясь на положение глаз человека.

Я очень часто замечал, что, когда люди смотрят прямо в объектив, кажется, что их глаза слегка закрыты. Если Вы заметили это, попросите человека смотреть на точку чуть выше объектива. Зачастую их глаза смотрятся гораздо лучше, если они смотрят на макушку Вашей головы, а не в объектив. В некоторых случаях я просил людей смотреть выше объектива, но и СКВОЗЬ него, и тогда казалось, что они смотрят прямо в объектив. Итак, как определить, куда они должны смотреть? Думаю, ответ уже очевиден.

Помимо центрирования кадра на глазные впадины, добейтесь того, чтобы зрачки глаз визуально касались нижних век. Когда я настраиваю картинку на глаза человека, я обычно прошу его зафиксировать взгляд на определенной точке на стене, чтобы показать им, как это надо делать. Далее, если его взгляд направлен слишком высоко или слишком низко (так что свет от основного источника не попадает прямо на глаза), я могу поднять его глаза, опустить или

отвести в сторону, просто попросив его перевести взгляд на пару сантиметров в нужном направлении.

Будет ошибочным просить человека смотреть на Вашу руку, когда Вы хотите настроить кадр на его глаза. Когда Вы убираете руку, ему больше не на чем фиксировать взгляд и сложно удержать его в заданном положении.

Иногда Вы можете попросить женщину повернуть голову в пол-оборота и смотреть в камеру. Это может хорошо выглядеть на женском портрете, но редко подходит для мужского портрета. Что нужно делать, если Ваша задача – официальный портрет, и Вы думаете, что человек должен смотреть прямо в объектив, но знаете при этом, что он будет лучше выглядеть в пол-оборота? В этом случае я просто спрашиваю у человека: «Вам важно смотреть прямо в объектив или я могу сфотографировать Вас в наиболее привлекательном ракурсе?» Обычно такой вопрос решает проблему. Однако Вам, вероятно, все равно лучше сделать несколько изображений в анфас и в более выгодном ракурсе. Предусматривайте все варианты!

Соединение в кадре двух людей

Соединение в кадре двух людей подразумевает лишь их расположение таким образом, чтобы каждый из них выглядел хорошо, и они выглядели хорошо вместе. Запомните, что каждый из изображенных на фотографии, прежде всего, смотрит на то, как он получился. Перед тем, как сделать финальный снимок, убедитесь, что каждый из людей выглядит хорошо. Представьте, что каждый из них – единственный субъект кадра. Выглядит ли он наилучшим образом? Если нет, меняйте кадр.

Нужно ли сначала работать с одним человеком, а потом с другим? Нет. Это потеря времени. Гораздо лучше разместить всю группу сразу, а потом уже изменять положение каждого из них в соответствии с положением другого. В противном случае, Вы потратите слишком много времени на то, чтобы добиться хорошей позы одного человека, а потом будете переделывать ее, подстраиваясь под второго человека. Эти рекомендации, безусловно, применимы к группам любого размера. Соберите группу вместе, а уже потом приступайте к индивидуальным изменениям.

Ключом к успеху групповых портретов является понимание того, как расположить позирующих. Еще до того, как Вы начали планировать создание портрета двух людей, Вы должны спланировать в каком ракурсе Вы будете фотографировать их тела. Поставьте два стула для позирования и разместите их на достаточном расстоянии друг от друга. Потом попросите людей, не изменяя положения стульев, присесть на края стульев и поставить ноги, наиболее удаленные от камеры, прочно на пол, так, чтобы они могли наклоняться друг к другу.

Вы должны планировать это все ДО ТОГО, как Вы попросите людей присесть. Потом сообщите им, что именно они должны делать. Это создаст между вами атмосферу доверия, показав, что Вы знаете, что им нужно делать. Можете даже сообщить им, что, возможно, им будет не совсем удобно, но пусть они поверят Вам на слово… это будет самый лучший из всех портретов, которые они когда-либо видели. Объясните, что комфортная поза зачастую может выглядеть очень небрежной. Поза, при которой они сидят, склоняясь друг к другу, поможет им выглядеть наилучшим образом. Поверьте мне, они будут рады помочь Вам!

Вот несколько рекомендаций того, что Вам нужно делать:

1. Начните составлять композицию, когда тела людей находятся поодаль друг от друга. Пусть они слегка наклонятся по линии выше талии… и соединят головы, не касаясь друг друга телами. Полные люди, разумеется, должны сидеть друг от друга подальше. Для этого стулья должны быть поставлены, по крайней мере, на 12 дюймов друг от друга.

2. Облегчить процесс соединения двух голов в кадре можно, если Вы убедитесь, что тела наклонились друг к другу достаточно близко, и плечо одного человека не расположено перпендикулярно груди второго человека. Если такое происходит, соединить две головы естественным образом уже не получится. Когда тела склоняются друг к другу под прямым углом, Вы попадаете в безвыходное положение, потому что такая композиция будет неудачной. Чтобы избежать этого, попросите одного человека чуть подвинуться к другому, так чтобы его/ее плечо не мешало склоняться другому.

3. Можно начать с того, что плечо одного человека будет размещаться под мышкой другого, и тогда две головы можно будет соединить вполне естественным и удобным образом. Однако не говорите менее высокому человеку обнимать другого человека рукой. Его/ее тело уйдет из кадра, а плечо, наоборот, будет слишком заметно для объектива Вашей камеры.

4. Регулируйте высоту, так чтобы головы обоих людей не касались друг друга на одной и той же высоте. Обычная рекомендация, гарантирующая успех – рот более высокого человека находится на уровне глаз менее высокого человека.

Когда Вы конструируете очень крупный план близких людей, лучше всего построить кадр так, что их губы будут находиться рядом, практически касаясь друг друга.

Регулировать высоту гораздо легче, если Вы используете пару стульев для позирования. С их помощью очень легко приподнять или опустить человека

для того, чтобы добиться желаемой высоты. Без использования стульев Вы обречены на неудачу и значительно затрудняете себе жизнь. Фотографы, не использующие стульев для позирования, сами придумывают себе ненужные проблемы.

Если у Вас нет стульев для позирования, усадите одного человека на обычный стул. Затем принесите кресло и попросите второго человека сесть на подлокотник кресла. Обычно это помогает.

Что использовать, когда Вы фотографируете на открытом воздухе?

Меня часто спрашивают: «А как насчет фотографий на открытом воздухе?»

«А что Вам мешает вынести на улицу стулья для позирования? Они прикованы цепями к полу внутри дома? Лучше ПОДУМАЙТЕ!» И ответ будет для Вас очевидным.

Когда Вы фотографируете группу из двух или более людей, начинайте конструировать кадр, ориентируясь на тех людей, разница в росте которых составляет не больше полголовы. Если ориентироваться на большую разницу, более высоким людям придется наклоняться или сутулиться, чтобы их головы оказались рядом. Наблюдайте за результатом каждого из Ваших изменений, чтобы не создавать себе лишних проблем при финальном фиксировании поз.

Два способа соединить головы

Вы можете соединить людей в кадре, начав с того, что они будут смотреть друг на друга, или с размещения их тел параллельно друг другу… при этом один будет сидеть чуть впереди другого.

Если люди смотрят друг на друга, начните с размещения их тел на расстоянии примерно в 30 сантиметров. Потом можете попросить их наклониться друг к другу.

Если один человек чуть больше другого, Вы можете захотеть поместить тело одного человека чуть ближе к объективу, убрав, таким образом, из поля зрения некоторую часть тела другого человека. Это расположение подходит для фотографирования людей со значительной разницей в росте. Другими словами, если Вы хотите закрыть тело одного человека телом другого, начните с размещения тел параллельно друг другу.

Если тела позирующих ориентированы в одном направлении, поставьте стулья для позирования точно РЯДОМ. Между ними не должно быть никакого расстояния. Это обусловлено тем, что оба человека будут склоняться

ВПЕРЕД. Вы ведь не захотите, чтобы человек, сидящий впереди, отклонялся назад для того, чтобы соединиться головой с тем, кто сидит сзади. Это ОЧЕНЬ распространенная ошибка.

Наклоните первого человека вперед. Затем, наклоните второго человека вперед. Пусть они наклонят головы друг к другу. Человеку сзади придется слегка выдвинуть плечо, дальнее от камеры, в сторону человека спереди, для того, чтобы их тела соединились.

Очень важно, чтобы головы людей были освещены под одним и тем же углом. Когда головы параллельны одна другой, Вы можете направить свет прямо в глаза каждого человека. Вы сможете также подобрать одинаковый, подходящий обоим свет. С другой стороны, необходимо помнить, что, когда тела расположены параллельно, а головы соединены, свет должен падать одинаково на четыре глаза.

С какой стороны нужно освещать?

Давайте задумаемся об этом. Конечно же, Вы не хотите начать конструирование кадра, разместив свет с одной стороны, а потом понять, что Вам нужно переместить основное освещение на другую сторону, когда Вы переключитесь на изображение лица в анфас или в пол-оборота. Научитесь планировать заранее. Вы ЗНАЕТЕ, что Вы всегда будете поворачивать лица к свету. Поэтому планируйте расположение приборов, которые будут освещать лица людей, до того, как человек начал позировать.

Рекомендации, которые помогут Вам принять решение:

1. При фотографировании лица в пол-оборота или в профиль, размещайте свет в той стороне, в которую повернуто лицо. Это позволит Вам осветить анфас лица, а не только сторону лица, ближайшую к камере. Затененная сторона лица должна быть направлена точно в сторону объектива.

2. При фотографировании человека в основной позе свет может быть расположен с любой стороны. Однако если Вы собираетесь изменить положение лица и сфотографировать его в пол-оборота, Вам придется переместить освещение в ту сторону, в которую обращено лицо. Таким образом, будет лучше, если Вы сразу распланируете сеанс и не станете двигать осветительные приборы из стороны в сторону после его начала.

3. При фотографировании человека в Женской позе в анфас установите освещение в противоположной повороту тела стороне. Запомните, что человека, сидящего в Женской позе, Вы всегда отворачиваете от

света, так, чтобы свет падал на все тело по косой линии. Но потом Вы поворачиваете лицо женщины в обратном направлении… к свету. Всегда устанавливайте свет так, что затемненная сторона лица смотрела прямо в объектив.

4. Когда Вы анализируете лицо и хотите, чтобы нос выглядел прямее, расположите основное освещение так, чтобы тень падала на более прямую сторону носа. Осветите «проблемную область» и представьте более прямую сторону в выгодном свете при помощи тени.

Подчеркивание деталей одежды

Когда свет падает на тело по косой, он будет подчеркивать детали одежды человека и показывать структуру ткани. Таким образом, если Вы отвернете тело от основного источника света, он, несомненно, тщательнее выделит все детали свадебного наряда. Поэтому Женская поза для типичного свадебного портрета является идеальной. Она позволит показать изящность позы и в то же время обратить внимание на разнообразие тонов в наряде.

Когда человек сидит в основной позе, и его тело направлено к основному источнику освещения, Вы все равно можете продемонстрировать детали его одежды, если будете использовать дополнительные источники, освещающие тело по косой линии.

Выбор одежды

Цвета на портрете, особенно цвета одежды, должны быть приглушенными. Одежда ярких цветов привлекает к себе внимание и отвлекает от лиц. Означает ли это, что Вы не должны использовать цвета на цветных портретах? Нет. Вы можете использовать цвета, если Вы уверены в том, какой эффект они произведут на портрете.

Это очень субъективная область. Несколько лет тому назад я бы даже не подумал о том, что я буду фотографировать женщину в ярком платье. Оно бы сильно отвлекало внимание. Однако я фотографировал женщину в красном костюме… и остался доволен результатом! У нее были также подходящие под костюм сережки и губная помада в цвет. Все это прекрасно смотрелось вместе. Тем не менее, лучше все-таки придерживаться нейтральных цветов в одежде.

Конечно, можно фотографировать женщину в красном платье на красном фоне, поскольку тогда цвет одежды несколько смешается с цветом фона, и внимание будет обращаться на лицо. Это основной принцип – растворить цвет одежды на фоне портрета и, таким образом, привлечь внимание к лицу.

То же самое относится к материалам с узорами. Все, что привлекает внимание к одежде, обязательно отвлечет внимание от лица.

Тот же принцип применим к одежде без рукавов или с короткими рукавами. Внимание зрителя привлечено к обнаженному телу и отвлечено от лица. Для искусства студийного портрета использование одежды с короткими рукавами является ошибкой.

Что сказать по поводу выреза на одежде? Ваши глаза видят все изображенное тело, от края и до края. Таким образом, широкий вырез добавляет вес изображенному на портрете человеку. Более выгодно смотрится узкий вырез, воротник, закрывающий шею, или V-образный вырез. Если Вы объясните этот принцип Вашим клиентам до сеанса, Вы, безусловно, получите их полную поддержку.

Нельзя позволять людям самим судить о том, какую одежду выбрать для портрета. Необходима предварительная консультация по поводу всех предметов одежды!

Выбор одежды для семейных фотографий

Когда я собираю группу людей, желающих сделать семейный портрет, я советую им самим выбрать цветовую гамму для каждого и придерживаться ее. Нужно выбирать холодные тона или теплые тона. Светлые или темные. Смесь цветов, смесь светлого и темного, теплого и холодного будет плохо смотреться на групповом портрете. Одежда непременно отвлечет внимание от членов семьи.

Узоры? Рисунки? По возможности избегайте их. Они также отвлекают внимание.

Как насчет обычного портрета на открытом воздухе? В этом случае тоже необходимо следить за тем, чтобы цвета взаимодействовали друг с другом. Светло-синий и белый прекрасно подходят друг другу. Не забудьте напомнить, что сверху одежда должна быть светлой, а снизу – темной. Белая одежда подходит для фотографий на пляже. Бежевый и белый хорошо сочетаются на уличных фотографиях. На таких фотографиях также хорошо смотрится черный цвет, но нужно внимательно отнестись к освещению, чтобы свет скользил по их одежде, иначе исчезнут детали их тел, и в результате получится отвлекающая масса «чего-то».

Что делать, если Вы дали свои рекомендации, а люди все равно пришли на сеанс портрета, одетые в не сочетающуюся по цвету одежду? В этом Ваша вина. Вы НЕ смогли доступно объяснить клиентам важность сочетания цветов.

Важной частью подготовки к сеансу портрета, которой я никогда не пренебрегал, был визит в каждую семью к ним домой, ДО того, как они приходили на сеанс. Разложите всю одежду на кровати. Посмотрите, какой предмет туалета моментально обращает на себя внимание. Как только Вы увидите его, уберите. Он не подходит для портрета.

Можете говорить все, что хотите, но если люди приходят на сеанс портрета в неподходящей одежде, в этом виноваты Вы. И именно ВАМ придется с этим бороться. Я ясно выражаю свою мысль? Итак, на что Вы готовы пойти, чтобы достичь совершенства?

Прическа и макияж

Для того, чтобы достичь того образа, который желают видеть на портрете Ваши клиенты, Вам нужно тщательно подобрать им прическу и ювелирные украшения. Макияж? Нужен обязательно. Однако нужен тот макияж, который не привлекает к себе внимание. Профессиональная укладка волос и нанесение макияжа чрезвычайно важны. Они должны выполняться тем, кто хорошо осведомлен о тонкостях искусства фотографии. Некоторые художники, однако, слишком увлекаются, и в результате их работа привлекает внимание не к человеку, а к прическе или макияжу.

Если Вы не собираетесь делать модный портрет, макияж должен быть практически незаметным. Я обычно рекомендую женщинам накладывать на лицо тональный крем. Его нужно аккуратно наносить на лицо и шею. Нельзя допускать резкой смены цвета лица и шеи. Необходимо использовать тушь. Даже те женщины, которые считают, что могут обходиться без косметики, должны обязательно воспользоваться тушью. Необходимо также использовать блеск для губ и тени для век, подчеркивающие глаза… но не привлекающие внимание к цвету век.

Предупредите Ваших клиентов о том, что для портрета не стоит делать модной прически, поскольку через некоторое время эта мода уже пройдет. Лучше придерживаться классического образа. Нежелательны прически, в которых локоны спадают на лицо и создают тени, а также закрывают глаза.

Предложите женщине поработать дома над стилем прически для своего портрета, встав спиной к свету. Поскольку при фотографировании у нее за спиной, возможно, будет источник света, она должна знать, как будет выглядеть ее прическа, если в ней будут присутствовать локоны. Обычно они сильно отвлекают внимание от лица на портрете.

Что делать, если клиент приходит на сеанс в неподходящей одежде, с несоответствующей прической или с чересчур большим количеством макияжа на лице? Это может произойти потому, что Вы плохо выполнили

свою работу перед сеансом. Вы обязательно должны проконсультировать клиентов по поводу одежды перед сеансом портрета. Не по телефону, а лично. Многим людям просто сложно «уложить все вместе», когда им нужно принимать решения по поводу всех деталей сразу.

Итак, будете ли фотографировать человека, если Вам заранее известно, что его внешний вид не подходит для портрета? Решать Вам. Вам придется отчитываться по результатам.

В помещении или снаружи? Естественный или окрашенный фон?

Готовы ли Вы создавать свои портреты в помещении и снаружи? Где Вам удобнее фотографировать – в студии или дома у клиента? Окрашенный или естественный фон? Вы должны обсудить всевозможные варианты одновременно с выбором одежды. Одежда и фон портрета тесно взаимосвязаны между собой.

Я предлагаю Вам вначале выслушать, чего хочет Ваш клиент, до того, как Вы внесете Ваши предложения. Хотя искусство портрета на открытом воздухе сейчас очень модно, оно связано с большим количеством проблем для фотографа, работающего в тщательно контролируемом пространстве. В любом случае, вначале необходимо принять решение о том, где будет производиться съемка. Далее, необходимо решить вопрос о соответствующей одежде, чтобы цвета одежды тех, кого фотографируют, не выделялись резко не только на фоне друг друга, но и на фоне окружения. Только потом можно заняться вопросом о том, как фотографировать лица.

Предпочитаю ли я какой-либо фон? Нет. Я считаю, что каждый фон имеет свои преимущества. Решение должно приниматься вместе с клиентом. Портрет на открытом воздухе позволяет Вам включить в фотографию большее количество пространства, нежели портрет в условиях студии. В то же время Вы можете сделать людей на портрете меньше, а также создать возможность увеличения готового снимка.

Я всегда ношу с собой фоновые заставки, независимо от того, что я планировал делать в самом начале. Мне заранее неизвестно, буду ли я делать портрет на фоне чего-либо или вообще без фона. Даже если планируется фотография в красивой местности, можно предложить другой вариант портретного стиля. Никогда не мешает носить с собой свернутые фоновые заставки. В моем наборе всегда есть двусторонняя переносная заставка, представляющая собой складывающийся экран, черный с одной стороны и белый с другой.

Окрашенный фон

На проблему того, использовать или не использовать окрашенный фон, надо смотреть с различных точек зрения. У клиента может быть негативное отношение к этому, потому что он, возможно, видел достаточно много ужасных фоновых заставок, привлекавших внимание и отнюдь не помогавших создавать образ. Клиент также может предпочитать естественную обстановку той, которая кажется ему искусственной.

Первоочередная задача фотографа – угодить клиенту. Поэтому мы обязательно должны учитывать его пожелания до того, как мы начнем фотографировать. Однако клиент не всегда представляет себе, какой портрет будет для него наилучшим, или для чего он делает этот портрет. Совершенно необходимо обсудить с ним все детали до начала сеанса. Возможно, Вы решите сделать два варианта портрета – с фоном и без него.

Цвет фона – это отдельный вопрос. Ели Вы решитесь использовать окрашенный фон, то какой цвет и стиль будет наилучшим образом подходить Вам и Вашему клиенту? Я выбираю неброский цвет фона, в холодных зеленоватых тонах. Почему зеленый? Зеленый – холодный цвет. На портрете он уйдет в тень и не будет отвлекать внимание от цвета кожи. Красный цвет может дополнить зеленый. Цвет кожи на холодном, зеленом фоне будет выглядеть насыщеннее и теплее, вне зависимости от того, светлая или темная кожа у клиента.

Как насчет других холодных цветов? Например, синего. Можно попробовать. Однако необходимо помнить, что если цвет или дизайн фона будет привлекать внимание, то на портрет будет накладываться дополнительное значение. В некоторых случаях детально разработанный или яркий фон может оказаться весьма подходящим…особенно на портретах современной молодежи.

Теплые коричневые тона находятся в той же гамме, что и цвет кожи, поэтому они будут отвлекать внимание от человека. Лично я стараюсь не пользоваться ими.

Новые современные фоны

Моим любимым фоном является Westcott 1707 – белый с одной стороны, и черный с другой. Обе стороны могут принимать на себя различные цветовые оттенки в зависимости от того, как они освещены. Например, белый фон может оставаться белым, или становиться зеленым, или даже синим. Черный фон также может изменяться в зависимости от угла, под которым свет падает на фон.

Лично я не люблю использовать фоны из ткани, на которых могут быть заметны складки и/или сборки, привлекающие внимание к фону.

Фоны с более богатой цветовой гаммой… фоны с каким-либо дизайном… их можно использовать, чтобы придать портрету современный вид. Ярко раскрашенные фоны во многих случаях могут придать портрету дополнительную привлекательность. Умелое использование необычного фона может придать композиции особенную красоту. Трудность заключается в том, что необходимо понимать, какой фон будет являться неотъемлемой частью портрета, а какой будет мешать.

Привлекательность новых современных фонов все еще находится под вопросом. Их применение требует обсуждения.

Классическое или современное освещение?

Термин «классический» не подразумевает «старомодный». Обычное освещение используется по очень простой причине. Оно необходимо для создания образа во всех деталях…на всем протяжении картины. Необходимо наличие полного спектра тонов – от ярко освещенных до затемненных… с прорисовкой всех деталей.

Классическое освещение привлекает внимание к основному объекту фотографии. Оно придает фотографии глубину, трехмерное качество, и является необходимым, какой бы портретный стиль Вы ни выбрали.

«Современное освещение» - это термин, который обычно применяют к отсутствию освещения вовсе. Обычно он является отговоркой для фотографов, игнорирующих технику постановки освещения, теми, кто говорит, что хочет быть свободным от «правил». В этом случае речи о «современном освещении» не идет. Это просто констатация того факта, что фотограф на самом деле не понимает, зачем нужно освещение.

Принцип освещения

Свет необходимо использовать для привлечения внимания зрителя к основному объекту картины. Он должен сделать этот объект трехмерным. В то же время он должен отделить объект от фона. Когда Вы смотрите на портрет, у вас должно появиться ощущение, что Вы можете войти в фотографию и почувствовать, как Вы в нее входите… даже почувствовать, что Вы можете зайти за спину изображенного человека. Именно поэтому темный фон (не отделяющий человека от фона) обычно плохо приспособлен для портрета.

Освещение (так же как и поза, в определенном смысле) неважно. Неважно до тех пор, пока оно хорошее. Хорошее освещение, как и хорошая речь, всего-навсего инструмент, при помощи которого можно рассказать о человеке на портрете. Плохое освещение (и/или плохая речь) начинает привлекать к себе внимание. Оно выявляет различные отвлекающие факторы, которых Вы предпочли бы не видеть.

Освещение должно быть простым. Оно должно быть легким в установке, так, чтобы Вы не тратили много времени на технику постановки кадра, а могли бы сосредоточиться на том, чтобы создать наилучший образ Вашего клиента. Тем не менее, для того, чтобы научиться создавать простое освещение, Вам ПРИДЕТСЯ овладеть техническими навыками, которые помогут при создании хорошего негатива.

Как добиться хорошего освещения?

Наиболее хорошего освещения можно добиться при помощи студийных приборов. В этом случае процесс можно контролировать от начала и до конца. Вам будет сложнее, если Вы полагаетесь на естественное освещение. Мне понадобилось много времени, чтобы остановить свой выбор на PM08 модуле от Photogenic с 4 лампами – 2PM 12s и 2PM 10s.

Хорошее освещение означает приспосабливание световых условий для того, чтобы достичь такого же результата, какого можно добиться при помощи студийного оборудования. Итак, Вам нужен однонаправленный свет – обычно исходящий с одной стороны. Я дам несколько рекомендаций, как этого добиться.

1. Найдите крытое место. Крыша помешает свету проникать вниз…и создавать дополнительные сложности, а то и делать невозможным весь процесс фотографирования портрета.

2. Найдите место, в которое свет проникает с уровня выше глаз.

3. Найдите место, в котором свет всегда будет Вашим помощником.

4. Найдите место, фон которого Вы можете контролировать.

5. Найдите место, освещение которого Вас устраивает, или такое, где Вы будете знать, что сможете легко изменить освещение, приспосабливая его к своим целям.

Где можно найти место, которое будет удовлетворять поставленным Вами целям?

Что такое правильно экспонированная фотография?

Правильно экспонированная фотография сохраняет весь спектр тонов. Яркие пятна, полутона и тени. Светлые и темные. До мельчайших деталей. Детали на самом ярком зеркальном фоне. Детали в самой глубине тени. Правильно экспонированный *негатив…* это негатив, в котором весь полный тональный спектр совпадает со спектром, который можно напечатать на фотографической бумаге и при этом запечатлеть все детали образа, как в самых затененных, так и в самых ярких областях.

Правильно экспонированный цифровой образ обладает теми же качествами, сохраняя тональный спектр. Основная разница между негативом с пленки и цифровым файлом состоит в том, что пленка по своей сути может подвергаться более длительной экспозиции, нежели цифровой файл. Если фотография была неверно экспонирована, ее все равно можно исправить, допечатав или выдержав определенные области в течение большего или меньшего количества времени.

Передержанный цифровой файл, однако, не будет содержать никакой информации о засвеченных областях. Можно откорректировать изображение, но сделать это возможно лишь при помощи Photoshop путем перенесения образа из одной части файла в другую.

Принцип освещения

Свет необходимо использовать для привлечения внимания зрителя к основному объекту картины. Он должен сделать этот объект трехмерным. В то же время он должен отделить объект от фона. Когда Вы смотрите на портрет, у вас должно появиться ощущение, что Вы можете войти в фотографию и почувствовать, как Вы в нее входите… даже почувствовать, что Вы можете зайти за спину изображенного человека. Именно поэтому темный фон (не отделяющий человека от фона) обычно плохо приспособлен для портрета.

Освещение (так же как и поза, в определенном смысле) неважно. Неважно до тех пор, пока оно хорошее. Хорошее освещение, как и хорошая речь, всего-навсего инструмент, при помощи которого можно рассказать о человеке на портрете. Плохое освещение (и/или плохая речь) начинает привлекать к себе внимание. Оно выявляет различные отвлекающие факторы, которых Вы предпочли бы не видеть.

Освещение должно быть простым. Оно должно быть легким в установке, так, чтобы Вы не тратили много времени на технику постановки кадра, а могли бы сосредоточиться на том, чтобы создать наилучший образ вашего

клиента. Тем не менее, для того, чтобы научиться создавать простое освещение, вам придется овладеть техническими навыками, которые помогут при создании хорошего негатива.

Мои осветительные приборы

Когда Вы покупаете осветительное оборудование, я не рекомендую Вам слушать советы продавцов или друзей. Лучше найдите человека, работами которого Вы восхищаетесь, узнайте, какое оборудование он или она использует, и приобретите такое же.

Моим любимым осветительным прибором для создания портретов является модуль Portamaster PM08 от Photogenic с 4 лампами – 2 PM 12s и 2PM 10s. Вообще-то я использую две таких системы Portamaster. Первая используется для освещения человека и области вокруг него, а вторая – для заполняющего освещения. В то же время, вторая система служит страховочным вариантом для первой системы Portamaster.

Я предпочитаю именно эту систему другим, потому что она небольшого размера и легкая. Я также знаю, что чем бы я ни занимался, эта система всегда будет соответствовать моим потребностям и запросам. Система включает в себя маленькие лампы, легко подходящие под мои световые модификаторы. К тому же они практически ничего не весят…что идеально подходит для моей работы.

Я вставляю две лампы в модуль и размещаю их по обе стороны объекта. Таким образом, я могу поворачивать человека в любом направлении - он все время будет освещен, а мне не нужно будет менять расположение осветительных приборов. Один из двух приборов используется для основного освещения. Второй освещает волосы. Оба прибора, естественно, имеют одинаковую мощность.

Обе эти лампы размещаются в 16-дюймовом квадратном модификаторе света Westcott Mini-Apollos, имеющем прозрачную переднюю панель, серебряном изнутри и черном снаружи. Обе лампы располагаются на выдвижных рычагах Westcott, позволяющих мне менять расположение света, не беспокоясь об установке осветительных стоек в кадре.

Мне нравятся небольшие источники света, потому что они позволяют ровно распределить свет между несколькими людьми, вплоть до пяти.

За спиной клиента я устанавливаю две дополнительных лампы. Их я также вставляю в модуль Photogenic. Одна освещает фон. Другая либо подсвечивает вуаль невесты, либо слегка перебивает свет, чтобы осветить края лица человека.

Пятую лампу я устанавливаю позади камеры. Я обычно использую ее вместе со специальным зонтиком для того, чтобы заполнить пространство светом. Я экспонирую кадр, опираясь на основное освещение, а заполняющий свет при этом будет на 2f ниже основного.

Начинайте с одного источника основного освещения

Пусть Ваше освещение будет простым. Я всегда использую один и тот же осветительный прием. Делает ли это мои фотографии скучными? Я так не думаю. Я просто не вижу необходимости в дополнительных приемах освещения и предлагаю Вам потренироваться в искусстве портрета с использованием одного источника света. Вы должны научиться освещать людей правильно при помощи всего одного источника света.

Осветительный прием, который я использую во всех ситуациях, заключается в направлении света в оба глаза, при этом свет будет чуть выше и в стороне от человека. На одну сторону носа должна падать тень. Если свет установлен верно, в глазах Вашего клиента Вы увидите световые блики на 1:00 или 11:00. Еще одним признаком верно выбранного приема является небольшая тень у основания носа, слегка спускающаяся к одной стороне носа. Видоискатель камеры должен смотреть на затененную сторону лица.

Я использую Mini Apollo Soft Box для основного освещения

Мне нравится выбирать небольшие источники освещения в качестве основных. Они позволяют мне сконцентрировать свет на лицах, постепенно приглушая его по мере ухода на тело.

Mini Apollo можно использовать со всеми небольшими источниками освещения. Свет направляется прямо сквозь прозрачную переднюю панель. Кстати, единственную панель. Поскольку рефлектор света имеет круглую форму, он формирует круглые блики в глазах человека. Это, на мой взгляд, лучше, чем квадратные блики.

Я размещаю лампу вблизи передней панели Mini Apollo… но достаточно далеко, чтобы она не сожгла прозрачный материал. Что происходит далее:

Софтбоксы с дополнительным рассеивающим слоем слишком рассеивают свет. В этом случае я рекомендую убрать внутренний слой.

Установка основного света

До того, как Вы начали устанавливать основной свет, определите, зачем он нужен. В упрощенном понимании основной свет нужен для того, чтобы освещать контуры человека. Он должен привлекать внимание к переднему плану («маске») лица.

Как было сказано выше в этом руководстве, тело человека находится в Основной позе и направлено к основному свету. Тело человека в Женской позе повернуто от основного света. Ее лицо направлено в сторону основного света.

Основной свет располагается над лицом и чуть в стороне. Свет размещается так, чтобы он попадал в ОБА глаза. Мне не нужно треугольное пятно света на щеке, удаленной от камеры. На самом деле, я стараюсь избегать этого, потому что, если оно появляется, то это, скорее всего, означает, что свет не попадает в глаз на более удаленной стороне лица.

Хорошее освещение лица создаст тень на одной стороне носа. Оно также создает небольшую тень, переходящую слегка вниз и в сторону от кончика носа. Тень от носа не должна переходить на щеку, и точно также не должна заходить на область губ.

Подобное освещение должно оставаться неизменным, вне зависимости от того, с какого угла Вы фотографируете лицо. Таким образом, если Вы поворачиваете лицо, Вы точно также должны изменить и освещение, чтобы оно оставалось прежним.

Как правило, свет располагается под приблизительным углом в 45° к камере, если Вы фотографируете человека в анфас. Затем, если камера изменяет положение, чтобы сфотографировать лицо в пол-оборота, свет должен сдвинуться примерно на 90° от камеры. Хорошим решением будет сразу расположить освещение в соответствии с тем, что Вы будете фотографировать, еще до того, как Вы начнете усаживать клиента перед камерой.

Раскрытие теней

Когда Вы установите основной свет, у Вас наверняка появятся тени, которые будут выходить за пределы освещенной области и могут помешать отобразить в кадре необходимые детали. С этой проблемой легко справиться, если использовать серебряный рефлектор или рассеивающий свет. Можно комбинировать оба вспомогательных устройства.

Если Вы используете рефлектор, он должен располагаться слегка впереди лица. Старайтесь не устанавливать его позади лица. Если рефлектор

окажется сзади лица, он создаст дополнительный источник света, направленный в противоположную от основного света сторону. Это не будет способствовать получению хорошего изображения. Правильно расположенный рефлектор будет забирать некоторое количество основного света и рассеивать его над затененной стороной лица… выявляя детали даже в самых затененных областях.

Я располагаю рефлектор так, что визуально тени становятся несколько резче, чем они должны быть на уже готовой фотографии. Когда фотография будет печататься, и будут выявляться детали в самых освещенных областях, тени сами лягут на лицо так, как мне нужно.

Как добиться правильной экспозиции

Я располагаю основной свет как можно ближе к человеку, не давая ему, однако, слишком сильно попадать в кадр. Это создает прекрасно освещенные места и глубокие тени. Я измеряю силу света, падающего на лицо, располагая экспонометр там, где должно находиться лицо, и поворачивая его к источнику света. Я определяю свой негатив на 100 ИСО и делаю цифровой снимок на 100 или 200 ИСО. ИСО 100 позволяет получить более хороший снимок при увеличении, но обычно я не вижу особенной разницы между двумя ИСО. Я устанавливаю цифровой чип в зависимости от апертуры, с которой я работаю. Разумеется, в цифровой фотографии Вы можете изменять ИСО с каждой новой экспозицией.

Использование заполняющего света

В отличие от рефлектора, заполняющий свет выглядит естественнее и покрывает большее пространство. Чтобы оценить количество света, исходящее от заполнителя, я выключаю основное освещение и измеряю только заполняющее. Для заполнения можно использовать любой источник света больших размеров. Я обычно использую лампу в серебряном зонтике. Для заполняющего света апертура на 2f ниже, чем для основного света. Я не принимаю его в расчет, когда устанавливаю апертуру для камеры, поскольку устанавливаю ее для основного света.

Обычно я устанавливаю заполняющий свет позади камеры. Однако когда я фотографирую двух людей, сидящих так, что лицо одного частично выступает вперед на фоне лица другого, я сдвигаю заполняющий свет в сторону основного освещения. Таким образом, тень от лица первого человека, падающая на лицо второго, исчезает. В противном случае, человек, сидящий впереди, отбрасывает тень на сидящего сзади.

Нужно ли фоновое освещение?

Обязательно! Если фон не освещать, то человек сливается с ним, между ними нет глубины. Я обычно усаживаю своих клиентов подальше от фоновой заставки (4-5 футов), что позволяет мне установить между ними источник сета. Я направляю свет на фон. Когда я фотографирую невесту в фате, я размещаю второй источник света позади нее и направляю свет на невесту.

Какую интенсивность должно иметь фоновое освещение? Если Вы хотите, чтобы фон сохранил свой цвет, то освещение должно быть такой же интенсивности. Позже, когда фотография будет печататься, на ней проявятся и детально изображенный образ и фон изначального цвета и оттенка.

Если освещать фон сильнее, чем человека, то на фотографии фон будет светлее, чем на самом деле. Если фон освещен менее человека, то он будет темнее. Ключ к успеху при работе с фоном – создание фонового освещения, сопровождающего основное освещение. Если основное освещение расположено у Вас справа, то и фоновое освещение должно располагаться справа и быть чуть светлее основного.

Темная, теневая сторона лица будет располагаться на более темной стороне фона. Это отвлечет внимание зрителя от затылка человека и привлечет к лицу. Если теневая сторона лица будет располагаться на освещенной стороне фона, внимание зрителя будет привлечено к области позади человека. Это не самый важный аспект, но он необходим для создания эффектного портрета.

Измеряйте фоновое освещение точно таким же образом, как Вы измеряете свет, падающий на лица. Сядьте туда, где будет сидеть клиент (включив весь используемый свет), расположите стробометр по направлению к фону, развернув его на себя. Держите стробометр так, чтобы он измерял свет на пространстве над головой будущего клиента. Не делайте ошибку и не замеряйте свет на месте, которое будет занято клиентом.

Что можно ожидать от дополнительного освещения?

Очень много! Вы замечали, как цвет фаты невесты из прозрачно белого становился на фотографиях темно-серым или даже синеватым? Это происходило оттого, что она не освещалась сзади. Единственным способом вернуть фате оригинальный цвет и идеальный вид будет размещение света позади, так чтобы свет был направлен сквозь фату… прямо в камеру.

Держите экспонометр рядом с той стороной фаты, которая смотрит на камеру, и направляйте его на задний свет. Значение должно быть

одинаковым со значением основного света. Основное освещение должно быть одинаковым по интенсивности с освещением фаты. Это просто!

Что касается самого заднего света, я посоветовал бы подсвечивать фату чуть больше с той стороны, откуда исходит основной свет.

Не лучше ли использовать одну незакрытую лампу позади невесты, чем два источника света?

Я так не думаю. Хотя это и позволит Вам сэкономить на дополнительном источнике освещения, у Вас будет меньше возможности контролировать свет, чем в случае использования двух источников. Тем не менее, я долго время использовал один источник света позади невесты, так что можно начинать и с этого.

Использовать ли подсветку волос?

Почему бы нет? Но давайте назовем это разделяющим светом. Он используется не только для того, чтобы подсвечивать волосы, но и для того, чтобы отделять объект от фона. Я обычно устанавливаю подсветку волос с той же стороны, что и основной свет. Таким образом, если какое-то количество этого света попадает на лицо, не возникает конфликта света, направленного с разных сторон.

Однако при фотографировании светловолосого человека я обычно подсвечиваю ту часть волос, которая в другом случае была бы затененной. Таким образом, на финальной картине светлые волосы не будут выглядеть темнее.

Нужны ли еще источники света?

Если я не подсвечиваю фату невесты, то я использую этот источник света в качестве перебивающего. Он устанавливается под углом к освещенной стороне лица. Зачастую он необходим для освещения переносицы.

Этот источник освещения должен располагаться параллельно освещаемой стороне лица. Если лицо слегка наклонено вниз, то перебивающий свет идет чуть снизу. Если лицо приподнято вверх, то и перебивающий свет должен быть направлен чуть сверху.

Каким образом выключить все освещение одновременно?

В настоящее время существует несколько различных устройств, помогающих выключать освещение одновременно. Можно также использовать оптические устройства, но этот метод не столь эффективен. Можно также комбинировать эти варианты.

Каким образом расположить осветительные приборы, чтобы они не попадали в кадр?

Я использую два основных источника света по сторонам моей камеры, оба одинаковой мощности. Они крепятся при помощи выдвигающихся рычагов Westcott. Таким образом, объект фотографирования может быть обращен лицом в любую сторону, и мне не приходится перемещать источник света с одной стороны на другую. В какую бы сторону ни было повернуто лицо человека, основной свет всегда направлен на него. Второй источник света освещает волосы.

Стойки позволяют мне расположить источники света там, где необходимо, и не беспокоиться, что они попадут в кадр. Это особенно удобно, когда я фотографирую группу людей и хочу удержать основной источник света недалеко от оси объектива.

Что еще нужно с собой носить?

Один/два предмета, которые я всегда ношу с собой – это стулья для постановки кадра. В частности, я использую стулья ALM (также известные как стулья Monte). Я считаю их самыми важными предметами. Они позволяют мне за секунду изменить высоту объекта. Мне нравятся именно эти стулья, потому что они могут опускаться ниже и подниматься выше, чем любые другие стулья. К тому же их очень легко поднимать и опускать. Они разбираются (не очень легко, при помощи резинового молоточка) для того, чтобы их можно было переносить с места на место.

Я также всегда ношу с собой штатив. Камера, установленная на штативе, позволяет мне спокойно отойти от нее на некоторое время, если мне необходимо поправить либо свет, либо расположение людей, и вновь вернуться к ней. Я считаю штатив необходимым предметом, за исключением тех случаев, когда я фотографию ребенка, который много двигается, вследствие чего мне нужно иметь возможность мгновенно изменять положение и высоту камеры.

Настоящей «находкой» для меня стал исключительно легкий и подвижный титановый штатив #3300 Pro, изготовленный фирмой Sunpak. Ножки штатива легко подгонять под нужную высоту даже одной рукой. Он практически ничего не весит и при этом является очень устойчивым.

Я использую также приспособления, помогающие мне закреплять камеру на штативе. Мне нравится продукция фирмы JustRite. Они также изготавливают отличные наклонные кронштейны, позволяющие буквально за секунду переместить камеру из вертикального в горизонтальное положение.

Да, и еще два приспособления стали в последнее время неотъемлемой частью моего творческого процесса. Они оба произведены фирмой Westcott. Первое из них – раскладная полупрозрачная панель (#1701), которую я могу использовать либо как фон, либо для того, что разбивать яркий прямой солнечный свет, превращая его в мягкий, рассеянный источник света, являющимся идеальным для портрета.

Второе приспособление – также раскладная панель, черная с одной стороны и белая с другой. Она идеально подходит для создания фона тогда, когда Вы не хотите вообще никакого фона. На самом деле я называю ее фон «НИКАКОГО фона» (#5685). Я уже не смог бы обойтись без обоих этих приспособлений, на деле испытав, насколько они полезны.

Кажется, нужно носить с собой МНОГО вещей!

Вам кажется, этого слишком много? Что же, Вам решать. Я считаю, что гораздо легче работать, если у Вас под рукой все необходимые Вам инструменты, чем не брать с собой слишком много, а потом жалеть, что Вы не можете справиться с проблемной ситуацией, которая, как правило, возникает во время каждой портретной съемки.

Существует ли идеальная камера для портретной съемки?

Хм, это провокационный вопрос. Вы еще спросите, что лучше – пленка или цифровой файл. Я не буду касаться этого вопроса сейчас. Могу только сказать, что я до сих пор пользуюсь своим Hasselblads. Не думаю, что пленка уже отжила свой век. Существуют ситуации, когда пленка доказывает свою жизнеспособность.

Тем не менее, в настоящее время – середина 2002 года – я использую только цифровую камеру.

Безусловно, камеры большего размера, среднего формата, дают больше возможностей для работы с пленкой и ее ретушированием, чем камера 35 мм.

Размер файла цифровой камеры гораздо более важен для портретной съемки, чем камера, записывающая огромное количество последовательных образов. На данном этапе я использую Hasselblads при работе с пленкой и Canon D60 для цифровой фотографии.

Какой объектив выбрать?

Для портретных съемок своим Hasselblads я выбираю объектив 150 мм. Также я обязательно беру с собой объектив 60 мм, который необходим для более широкого угла. Для специальных случаев я использую объективы 40 мм и 350 мм. Объектив

40 мм я использую значительно чаще, чем телефото-объектив, но он позволяет получать замечательное изображение!

Во время цифровой съемки я пользуюсь двумя объективами Canon. Основным является 28 мм – 135 мм объектив, стабилизирующий изображение. Стабилизация изображения крайне важна, особенно когда камера находится в руках. Также для более широких углов я использую объектив 17 мм – 35 мм.

Когда мне нужно сделать крупный план человека и в то же время уменьшить объем попадающего в кадр фона, я использую длинный объектив (150 мм – 350 мм). Мне нравится кадрирование, процесс избавления композиции от ненужных элементов. Мне также нравится чувство «компрессии», которое я получаю при помощи длинного объектива. В сравнении с объективом обычной фокусной длины, он позволяет сделать фон гораздо ближе к человеку. Я также могу фотографировать с широко раскрытым объективом и получить очень плоское пространство. Фон не в фокусе иногда признается идеальным для портретных съемок на открытом воздухе.

Совершенно другая картина получается при использовании широкоугольного объектива. Свойства широкоугольного объектива позволяют сделать основные объекты большими, приближенными к объективу, и в то же время взять в кадр больше фона. Это свойство особенно полезно, если Вы хотите включить в кадр как можно больше окружающего людей фона.

Объективы с «обычной» фокусной длиной также широко используются, но я заметил, что гораздо чаще использую широкоугольные объективы. В частности, я пользуюсь ими, когда хочу сделать семейный портрет в домашних условиях клиента. Я усаживаю людей как можно дальше от фона, ближе к объективу. Таким образом, я могу продемонстрировать на портрете интерьер дома клиентов, находящийся позади них в кадре.

Размышления о мягком фокусе

Моя философия состоит в том, что, когда я делаю портрет, я не всегда стараюсь показать людей такими, какие они есть на самом деле. Я показываю их такими, какими я бы хотел их видеть, или какими они бы сами хотели себя видеть. Идеализированными. Я думаю, что, если бы они не хотели выглядеть как можно лучше на портрете, они не стали бы столько времени готовиться, перед тем как придти на сеанс портрета.

Мне кажется, что фотографирование при помощи объектива с мягким фокусом или фильтром является наиболее подходящим. Однако когда я работаю с цифровой камерой, я делаю резкое изображение, а потом при помощи Photoshop добавляю мягкого фокуса. У меня есть больше возможности контролировать изображение таким образом. ГОРАЗДО больше возможности.

Наиболее удачными мне кажутся фильтры мягкого фокуса Tiffen Soft F/X. Их можно приобрести со встроенным эффектом теплого тона или без него. Выбор за

Вами. Опять же, когда я работаю с цифровой камерой, я добавляю теплоту тонов при помощи Photoshop.

Можно ли не ретушировать изображение, сделанное с мягким фокусом?

НЕТ! Мягкий фокус и ретуширование – две разные вещи. Объективы и фильтры могут лишь облегчить эту «головную боль», но ретуширование – совершенно необходимый процесс. При работе с пленкой я предпочитаю ретушировать негатив, а не отпечаток. Ретуширование негатива не так заметно на готовой фотографии. Иногда, правда, приходится слегка подправлять изображение, чтобы скрыть следы от ретуширования негатива.

Трехмерное освещение создает на лицах линии, которые обычно не видны в зеркало при обычном плоском освещении. Поэтому нам необходимо смягчить «шок» наших клиентов, увидевших себя в портретном освещении.

Кадрирование. Почему Вы иногда обрезаете головы людей на ваших портретах?

На портретах с крупными планами наилучшим расположением глаз считается 1/3 от верха фотографии. Если глаза человека расположены посредине портрета, создается впечатление, что он «падает» вниз фотографии.

Когда я делаю очень крупные планы лиц и мне нужно удержать глаза в наиболее выгодной композиционной позиции, мне иногда приходится отрезать верх головы в изображении. Тем не менее, если я собираюсь делать это, я ставлю своих клиентов в известность о том, что я собираюсь сделать и зачем. У меня никогда не возникало проблем при объяснениях или после завершения съемки…просто потому, что я рассказывал клиентам о том, что я буду делать.

Перед кадрированием любого портрета я стараюсь, в первую очередь, убедиться, что у композиции широкая база.

Я также не провожу обреза посредине рук, запястий, ног и т.д. Я стараюсь сделать так, чтобы попадающие в композицию части тела были целыми.

Ваши клиенты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят выглядеть «естественно»?

Сегодня многие думают и говорят, что они хотят выглядеть естественно, не позировать. Не верьте им. Хотя они действительно могут ДУМАТЬ, что хотят быть естественными, если Вы предложите им выбор – «быть самим собой» или выглядеть наилучшим образом – они всегда предпочтут тот вариант, в котором они будут нравиться себе.

Этим я хочу сказать, что люди на самом деле не против позирования. Они не хотят ВЫГЛЯДЕТЬ так, будто они позируют. Поэтому, если Вы знаете, как усадить людей, чтобы при этом они выглядели естественно, Вам придется объяснить им, что Вы собираетесь делать и зачем. Я ни на минуту не сомневаюсь, что люди всегда выберут те фотографии, на которых они будут выглядеть наилучшим образом.

Что Вы думаете по поводу тенденции фотографировать на открытом воздухе и в обычной обстановке?

Несомненно, существует устойчивая тенденция, заставляющая людей отдавать предпочтение фотографиям на открытом воздухе или в обычной обстановке. Я думаю, причиной этому явились неопытные фотографы, которые не знали, как сделать хорошую фотографию в студийных условиях…и поэтому подталкивали своих клиентов к «неформальным» портретам.

Портрет на открытом воздухе может быть очень красивым. К сожалению, большинство подобных портретов, которые я видел, были фотографиями красивых декораций с втиснутыми туда людьми. К тому же люди просто теряются на фоне декорации, потому что многие фотографы так и не научились размещать своих клиентов в кадре.

В дополнение ко всему, многие из этих фотографов не знают, как добиться хорошего портретного освещения на открытом воздухе. Там повсюду свет. Некоторым фотографам большего и не надо для создания образа. Для того, чтобы сделать хороший портрет на красивом фоне на открытом воздухе необходимо хорошее понимание того, как найти или создать соответствующее освещение.

Где и каким образом Вы выбираете место для портрета на открытом воздухе?

Сначала позвольте задать вам простой вопрос. Что более важно – декорация или люди? Если более важна декорация, Вам нужен глубокий хорошо освещенный фон. Эта декорация не должна потеряться и потемнеть, если Вы будете фотографировать людей со вспышкой.

Далее, я бы искал место, где небо не просвечивает сквозь деревья до самой земли. Если в кадре очень много неба между деревьями, фон будет привлекать слишком много внимания и, в конечном итоге, отвлечет от фотографируемых людей.

И, наконец, я бы выбрал место, в котором я мог бы контролировать освещение для того, чтобы сделать наилучший портрет своих клиентов.

Другим подходом будет выбор места на открытом воздухе в ситуации, которая позволила бы Вам контролировать освещение. Такое место, где Вы точно ЗНАЕТЕ, что Вам удастся сделать хороший портрет…после этого следует выяснить, сможете ли Вы эффективно справиться с фотографированием фона.

Оба подхода вполне жизнеспособны. На самом деле, они могут и должны использоваться вместе.

В каком месте можно контролировать освещение, если фотографировать при естественном свете?

В первую очередь, я поискал бы место на открытом воздухе, не освещаемое сверху вниз. Свет сверху обычно создает глубокие тени в глазах. Мы должны искать место с прямым освещением. Также можно эффективно использовать освещение сзади и со стороны.

Фотография из темноты в свет.

Я всегда советую фотографам вставать с затемненной стороны своих клиентов и направлять объектив в светлую зону. Таким образом, можно хорошо осветить задние контуры фигур и не нужно будет беспокоиться о том, что фон будет слишком темным или вообще исчезнет на фотографии. В то же время это создаст большую глубину на их фотографиях…мы все стремимся достичь этого в наших работах.

Как насчет света из окна?

Конечно да! В этом случае не будет освещения сверху. К тому же, свет из окна будет направленным. Необходимо лишь убедиться в том, что свет из окна не проходит мимо лиц Ваших клиентов и не концентрируется, наоборот, на нижних деталях фигуры. Если Вы заметите это, Вам придется усадить своих клиентов так, чтобы основной поток света был направлен на их лица…лишь немного света может падать на нижнюю часть фигуры.

Также будьте внимательны и не поворачивайте Ваших клиентов прямо к окну. Запомните, окно – всего лишь источник света. Вам ведь не обязательно вносить его в кадр, не так ли? Вы также вряд ли захотите повернуть Ваших клиентов прямо лицом к свету. Вместо это Вам, скорее всего, захочется достичь эффекта студийного портрета, используя свет из окна как источник освещения.

Где должна находиться камера, когда фотографируешь при свете из окна?

При фотографировании со светом из окна камера находится в том же положении, что и при портретной съемке в любых условиях. Это три положения – для фотографии в анфас, в пол-оборота и в профиль. Основное отличие между студийной съемкой и естественным светом при фотографии заключается в том, что в студии Вы можете перенастраивать свет, чтобы добиться наилучшего изображения лица.

Когда Вы работаете с естественным освещением, Вы не сможете поменять или передвинуть его после того, как установили наиболее подходящее положение для съемки. Это означает, что человек будет неподвижно сидеть на месте, а Вы будете передвигаться вокруг него, устанавливая камеру для всех трех разных видов съемки.

Если Вы делаете портрет в анфас при свете из окна, Ваша камера должна находиться прямо у стены. Для портрета в пол-оборота камера слегка выдвигается в центр комнаты. Чтобы сфотографировать профиль, Вам придется обходить Вашего клиента по сторонам. Запомните, клиент не может двигаться.

Самые серьезные проблемы, с которыми может столкнуться фотограф, делая портреты при свете из окна:

1. Поворот лица прямо к окну – плоское освещение
2. Поворот лица, а не изменение положения камеры
3. Много света на нижнюю часть фигуры человека, а не на его лицо.

Фотография на открытом воздухе – в тени или на солнце?

Хорошая портретная съемка на открытом воздухе может производиться как в тени, так и на солнце. Когда Вы фотографируете на солнце, Вам придется дополнительно осветить Ваших клиентов либо сзади, либо со стороны. Не допускайте прямого попадания солнечного света в глаза клиентов.

Если Вы желаете добиться детальной прорисовки залитого солнцем фона, экспонируйте на фон. После этого, используя вспышку, доведите уровень света, освещающий человека, до экспозиции фона. Обычно я стараюсь использовать вспышку с той же стороны, откуда поступает прямой солнечный свет, но это не является обязательной рекомендацией.

Итак, экспонируйте на яркое солнце, добейтесь того, чтобы свет на лицах клиентов совпадал с апертурой, и Вы сможете получить хорошо выдержанный/детально прорисованный образ.

Лучше не использовать рефлектор, если люди освещены сзади прямым солнечным светом, поскольку в этом случае они будут вынуждены прищуривать глаза.

Если Вы экспонируете на затененное лицо (игнорируя яркое солнце на фоне), Вы получите детальное изображение лиц, но фон будет передержан и выйдет очень светлым. Если таково Ваше решение, можете делать именно так. В других случаях уравновесьте свет, падающий на лица, и освещение фона.

Как Вы измеряете свет от вспышки при работе на ярком солнце?

Наилучшим способом измерить вспышку на ярком солнце будет установка заслонок на Вашем экспонометре на скорость, при которой естественный свет будет обрезаться. Таким образом, Ваш экспонометр будет измерять только яркость вспышки.

В какой тени лучше всего производить портретные съемки?

Наилучшим местом для портретной съемки в тени будет такое, куда свет сверху поступает мало или не поступает вообще. Идеальным вариантом будет место, в которое свет поступает только с одной стороны, а не с разных, освещая людей целиком.

Удачным местом является крытое крыльцо. Для таких целей подойдет даже открытый гараж… к тому же, такое место просто найти. Деревья также отлично закрывают от света. Единственное, о чем нужно помнить – фотограф должен стоять рядом со стволом дерева, а клиент – на внешнем крае затененного пространства. К сожалению, многие фотографы делают все с точностью до наоборот, не соблюдая условия освещения, необходимые для хорошего портрета.

Экспозиция в тени?

До установки экспозиции Вам необходимо решить, как должна выглядеть Ваша законченная композиция. Если Вы хотите получить детальный фон, Вам нужно экспонировать на фон, а затем использовать вспышку, чтобы уравновесить интенсивность освещения людей и фона.

Если, с другой стороны, Вам неважно, что фон будет передержанный и светлый (мой обычный выбор), то экспонируйте на человека в тени и не заботьтесь об освещении фона.

Если затененная область освещается очень плохо, или если Вы хотите, чтобы на глаза людей падало больше света, Вы можете использовать очень слабую вспышку.

Незакрытая лампа – подходит ли это для вас?

Если Вы снимете рефлектор со вспышки и будете использовать ее без панели, то работать будет только незакрытая лампа. Я пользуюсь этим вариантом, когда мне нужно добавить немного света, чтобы обрисовать фигуры людей в приглушенном свете, или когда я хочу добавить немного прямого света в глаза людей.

Без рефлектора на вспышке свет исходит не от кончика световой трубки, а из большего пространства, окружающего трубку. Поэтому, направляя незакрытую лампу на клиента, не направляйте трубку на область, которую хотите осветить. Освещайте Ваших клиентов одной из сторон трубки.

Лучше всего сбалансировать незакрытую лампу с естественным освещением в тени путем экспонирования на естественный свет и использования незакрытой лампы, установленной на 1-1/2 f меньше, чем естественный свет.

Для того чтобы измерить свет от вспышки с незакрытой лампой, Вам вновь надо будет установить заслонки таким образом, чтобы скорость их срабатывания отрезала естественный свет. Безусловно, скорость заслонок в тени будет отличаться от скорости на ярком солнце.

Как не дать фону отвлечь внимание от людей на Ваших фотографиях?

Когда Вы фотографируете людей на фоне чего-либо (снаружи или внутри), расположите их ближе к камере и как можно дальше от фона. Так Вы добьетесь того, что и люди, и фон будут в фокусе. Используйте широкоугольный объектив. Фокусируйтесь на людях. В большинстве случаев широкоугольный объектив дает достаточно глубокое изображение, чтобы и люди и фон были в фокусе.

Используйте телефото-объектив для портретов на открытом воздухе

При использовании длинного фокуса на открытом воздухе Вы можете обнаружить, что глубина пространства не такая, как при использовании обычного или широкоугольного объектива. Вы можете легко убирать фон из фокуса. Чем ближе Вы подходите к человеку, тем быстрее фон уходит из фокуса.

В чем секрет размещения рефлектора по одну сторону объекта?

Никакого секрета. Просто здравый смысл.

Спросите у себя – в чем предназначение рефлектора? Если свет падает на лицо Вашего клиента именно так, как Вы хотите, и Вы просто хотите слегка убрать тени, чтобы лицо выглядело хорошо во всех деталях, тогда Вы размещаете рефлектор на стороне затененной части лица.

Всегда помните, что для того, чтобы рефлектор приносил пользу Вашей композиции, основное освещение должно попадать на него. Именно поэтому Вам нужно следить под каким углом расположены и основной свет, и рефлектор.

Однако НЕ НАДО ставить рефлектор позади лица человека. Если Вы расположите рефлектор позади лица, Вы получите освещение в двух направлениях и создадите световой перехлест. Для того чтобы рефлектор освещал тени, правильнее будет разместить его перед лицом человека. Таким образом, когда основной свет будет попадать на рефлектор, рефлектор под углом заставит свет падать на затененную сторону лица, и будет создаваться впечатление, что лицо освещено при помощи лишь одного источника света.

Как еще можно использовать рефлектор?

Рефлектор можно использовать в качестве дополнительного источника света, также как если бы Вы использовали два источника в студийных условиях. Вот как это работает…

Осветите одну сторону лица человека при помощи первого источника света. Другая сторона не будет освещена вообще. Вы можете слегка ОТВЕРНУТЬ голову человека от основного источника, позволив свету скользить по одной стороне лица и вдоль переносицы.

Затем разместите рефлектор на той же стороне, где установлен первый источник. Поставьте его точно в том месте, где Вы поместили бы источник основного освещения… так, чтобы свет попадал на оба глаза и обрисовывал лицо, создавая точно такое же освещение, которые мы используем во всех других случаях. Этот способ подходит как для съемок при свете из окна, так и для съемок на открытом воздухе.

Итак, если при помощи рефлектора Вы хотите полностью осветить лицо, разместите его там, где он будет справляться с этим заданием… на той же стороне, что и первый источник света. Не забудьте сначала повернуть рефлектор так, чтобы он поймал свет от первого источника. Затем, аккуратно поворачивайте край рефлектора (наиболее удаленный от Вас и приближенный к клиенту) вовнутрь до тех пор, пока он не начнет отбрасывать свет туда, куда нужно.

Измеряйте свет рефлектора после того, как Вы его установили.

Последняя проверка материала

Вот о чем я думаю, когда создаю портрет. Прежде всего я хочу порекомендовать Вам планировать весь портрет целиком в Вашей голове перед тем, как клиент начнет позировать. Увидьте портрет мысленно. Увидьте расположение Вашего клиента и расположение источников света. После этого Вам будет гораздо проще выполнить Вашу работу.

Тем не менее, если Вы начали усаживать Вашего клиента, а потом вдруг изменили мнение и стали двигать свет и декорации, то Ваш клиент будет утомлен, а Вы будете выглядеть очень непрофессионально.

Итак, по очереди. О чем я думаю:

1. В какую сторону будет повернуто лицо человека, если я буду фотографировать его в пол-оборота или в профиль.
2. Будет ли клиент сидеть в Основной позе или в Женской?
3. Как только Вы ответите себе на эти два вопроса, Вы будете знать достаточно для того, чтобы решить, как разместить свет, куда поставить стулья для позирования, камеру, и любое дополнительное оборудование, которое Вам может понадобиться.

Когда Вы решите, какую сторону лица Вы будете фотографировать, а также в Основной или Женской позе будет сидеть Ваш клиент, Вы будете знать, в каком направлении его повернуть. К тому времени как человек готов начать позировать, все должно быть уже практически готово для начала съемки.

4. Поставьте стол для позирования перед человеком. Помните, что этот стол всегда может послужить в качестве опоры для локтя, руки или предплечья человека.
5. Склоните человека чуть вперед в талии и отведите руку/локоть от тела, согнув в направлении тела предплечье и кисть.
6. Попросите человека расправить плечи, в то же время придерживая его, чтобы он не выпрямился. Не НАДО перегибать Вашего клиента через бедро!!!!
7. Установив камеру на штативе, направьте объектив камеры так, чтобы видеть лицо под нужным углом (анфас, в пол-оборота или профиль).
8. Разместите камеру так, чтобы Ваш клиент находился параллельно ей.
9. Установите основной свет так, чтобы он попадал в оба глаза человека. Чуть опустите свет, если его не видно в обоих глазах. Изучите освещение и убедитесь, что Вы добились того, что тень падает на сторону носа, приближенную к камере.
10. Поворачивайте основной свет только для того, чтобы убедиться, что основная масса света падает на человека, и небольшая часть – на рефлектор.
11. Убедитесь, что рефлектор стоит прямо перед лицом, а не в стороне.
12. Осмотрите клиента на предмет отвлекающих деталей в одежде, прическе и т.д. Позаботьтесь о них, если таковые имеются.
13. Проверьте, чтобы задний свет и/или дополнительный свет освещали область чуть сильнее с той стороны лица, где находится основной источник света.
14. При необходимости наклоните камеру, чтобы выстроить финальную композицию. Как правило, камеру чуть наклоняют, чтобы подчеркнуть более высокое плечо. Наклоните камеру в сторону плеча, чтобы приподнять его на фотографии.
15. Убедитесь, что Ваша композиция имеет прочную и широкую базу.
16. Проверьте кадрирование, чтобы убедиться, что глаза Вашего клиента находятся в 1/3 от верха кадра.
17. Убедитесь, что перед лицом есть достаточно свободного места, если понадобится фотографировать человека в пол-оборота или в профиль.
18. Еще раз убедитесь, что лицо находится в нужном Вам ракурсе.
19. Сделайте последние исправления в композиции, глядя сквозь объектив.

Фотографировать обе стороны лица клиента… на всякий случай?

Если Вы решили, какую сторону лица клиента Вы фотографируете – правую или левую, не меняйте своего выбора. Если Вы будете фотографировать человека под всеми углами, Вы поставите его в неловкое положение в момент выбора наилучшего снимка.

Конечно, если Вы не уверены, какая сторона будет лучше выглядеть, фотографируйте обе. Лично я делаю это очень редко.

Следите за выражением лица!

Один из важных факторов, о которых я пока ничего не говорил, это выражение лица. Я оставил разговор об этом напоследок, потому что портрет фиксирует выражение лица навсегда, и даже при удачной позе и освещении, отсутствие хорошего выражения лица может негативно отразиться на портрете.

Многим людям не идет улыбка. Они чувствуют себя более комфортно, если сохраняют серьезное выражение лица. Позже им не составит труда сделать выбор между вариантами портретов. Обычно я прошу у клиентов «сделать намек на улыбку»… не улыбаться во весь рот… особенно если это будет похоже на вынужденную улыбку. Нет ничего ужаснее искусственной улыбки.

Если Вам кажется, что человек будет лучше выглядеть, если будет улыбаться, безусловно, попросите его сделать это. Лучше всего спросить у самого человека, что он предпочитает – улыбаться или выглядеть на портрете серьезным. Портреты с серьезным выражением лица обычно хранятся дольше.

Внимательно изучите улыбку. Некоторые люди могут улыбаться не очень естественно… не размыкая губ, или слегка показывая передние верхние зубы. Я всегда ЗАСТАВЛЯЮ людей показывать «верхние передние зубы полностью», когда они улыбаются. Любая другая улыбка будет выглядеть очень искусственно.

«Улыбайтесь глазами!» - вот Ваш козырной туз. Когда они начинают делать это, они забывают о рте… и Вы видите самое естественное выражение их лица.

Куда должны смотреть люди, когда Вы их фотографируете?

Я решил завершить свою книгу разговором о глазах, потому что глаза – самое важное на любой картине. Если Вы мне не верите, подумайте о том, как сложно будет продать картину, изображающую человека с закрытыми глазами.

Обычно я стараюсь сделать так, чтобы глаза находились в центре глазных впадин… с точки зрения камеры. Вам обязательно нужно смотреть в объектив, чтобы сделать в кадре необходимые изменения и попросить клиента обратить взгляд в нужном направлении.

Часто молодая женщина выглядит очень привлекательно, если ее лицо фотографируют в пол-оборота, а ее глаза смотрят в камеру. Такой вариант не подходит пожилым людям, а также редко бывает выигрышным для мужчин, которые начинают выглядеть слишком кокетливо.

Когда Вы смотрите в объектив, удостоверьтесь, что глаза человека напротив полностью открыты. Часто я прошу своих клиентов смотреть чуть поверх объектива, когда я фотографирую их, но на портрете они выглядят так, будто смотрят прямо в камеру. Вы сможете внести в картину какие-либо изменения и направить взгляд клиента в нужном направлении, только если Вы сами смотрите в объектив.

Чего следует избегать:

Не тратьте свое время и время Ваших клиентов!
Не вносите никаких изменений в кадр, если Вы стоите рядом с Вашими клиентами, или если камера выключена. Совершенно неважно, что Вы видите своими глазами – камера будет видеть все по-другому. ЕДИНСТВЕННОЕ место, с которого Вы можете изменять картину – это рядом с камерой, глядя в объектив.

Не поднимайте руку и не просите Ваших клиентов смотреть на нее!
Как только Вы уберете руку, клиенты потеряют точку опоры для взгляда. Вместо этого попросите их смотреть на какую-нибудь точку на стене, а потом просто слегка перевести взгляд в том направлении, в котором Вы хотите, чтобы они смотрели.

Не считайте «Раз! Два! Три!»
Если Вы будете вести отсчет, Вам не удастся заставить клиента принять нужное выражение лица на раз, два, три. Я считаю, что отсчет – одна из самых ненужных вещей. На своем опыте я знаю, что это заставляет людей напрягаться и нервничать в ожидании, что их сейчас сфотографируют.
Не думайте, что Ваши клиенты знают все лучше Вас!
Вы - художник. Вы – человек, который знает лучше. Будьте вежливы, но тверды! Особенно когда речь заходит о выборе одежды для портрета.

Не забудьте выслушать, чего хочет Ваш клиент.
Они обычно, ну хорошо, иногда знают, чего они хотят. Выслушайте их и действуйте в соответствии с их желаниями. Если Вы будете возражать им, научитесь делать это так, чтобы Ваши взаимоотношения не испортились.

Не отдавайте портреты до тех, пока Вам не заплатили. Система «чека по почте» больше не работает!

Нечто, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать!!!

Держите со мной связь. Вам нужна помощь? Я с удовольствием помогу вам!

Monte Zucker
mzphotog@aol.com
www.montezucker.com
www.zuga.net